

INSEGNAMENTO ESTETICA

M-FIL/04; 6 CFU
III ANNO; I SEMESTRE

Docente: Prof.ssa CHIARA CANTELLI
Tutor disciplinare: Dott. VINCENZO ZINGARO

Qualifica e curriculum scientifico del docente	<p>Professore associato presso il Dipartimento di Lettere e Filosofia dell'Uni. degli Studi di Firenze (presa di servizio 1 febbraio 2018), Chiara Cantelli è stata, dal 01/10/2005 al 30/09/2007 e dal 01/02/2008 al 31/01/2009, Ricercatrice a Tempo Determinato presso il Dipartimento di Scienze dell'Educazione e dei Processi Culturali e Formativi dell'Uni. degli Studi di Firenze, per poi essere, da febbraio 2009 a gennaio 2018, Ricercatrice a Tempo Indeterminato presso il Dipartimento di Lettere e Filosofia della Scuola di Studi Umanistici e della Formazione dell'Uni. degli studi di Firenze.</p> <p>Presso l'Uni. degli Studi di Firenze insegna "Estetica" per il Corso di Studio triennale in Scienze dell'Educazione e della Formazione (Dipartimento di Scienze della formazione e psicologia), "Estetica e semiotica" per il Corso di Studio Triennale in Disegno industriale (Dipartimento di Architettura) ed "Estetica e linguaggi dell'arte" per Corso di Laurea Magistrale in Teorie della Comunicazione (Dipartimento di Lettere e Filosofia); presso <i>Università Telematica degli Studi IUL</i> insegna "Estetica" per il corso di Studio triennale in Metodi e tecniche delle interazioni educative. E' inoltre Socio ordinario della SIE (Società Italiana d'Estetica) ed Editorial Assistant della rivista on-line in Classe A "Aisthesis. Pratiche, linguaggi e saperi dell'estetico" I suoi principali interessi di ricerca sono indirizzati al pensiero filosofico-religioso russo tra Otto e Novecento (con particolare riguardo alla sua filosofia dell'icona, considerata nel suo rapporto sia con le poetiche del simbolismo e delle avanguardie russe del primo Novecento, sia con le fonti filosofico-teologiche della cultura greco-bizantina e patristico-orientale) e al rapporto tra estetica e dinamiche formative umane, in particolare nei contesti educativi.</p> <p>Pubblicazioni Principali</p> <ol style="list-style-type: none">1) <i>Fantasia e creatività in Bruno Munari ... a partire da un gatto di nome Meo Romeo</i>, "Studi sulla formazione", 21/20182) <i>Corrado Ricci: le radici estetico-antropologiche di una politica museale</i>, "AISTHESIS", vol. 11
---	---

	<p>3) Filosofia (Russia), in V. Melchiorre, <i>Filosofie nel mondo</i>, Milano, Bompiani 2014.</p> <p>4) L'icona come metafisica concreta. Neoplatonismo e magia nella concezione di Pavel Florenskij, Palermo, Aesthetica Pre-Print, 2011.</p> <p>5) Storia dell'estetica occidentale. Da Omero alle neuroscienze, Roma, Carocci, 2008 (co-autrice insieme a F. Desideri).</p> <p>6) La profezia dell'opera d'arte assoluta. Estetica e cosmologia in Nikolaj Fëdorovič Fëdorov, "Estetica", 2/2003.</p> <p>7) Simbolo e icona. Estetica e filosofia pratica nel pensiero di Vjačeslav I. Ivanov, Bologna, Pendragon, 2000.</p>
<p>Articolazione dei contenuti e suddivisione in moduli didattici del programma</p>	<p>Il problema del senso estetico-artistico per la vita umana a partire dal suo primo emergere nel mondo infantile e alla luce dell'avvento delle nuove tecnologie</p> <p>INDICE E DEFINIZIONE DEI CONTENUTI</p> <p>I MODULO: Il problema del senso estetico-artistico per la vita umana a partire dal suo primo emergere nel mondo infantile</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nascita e sviluppo di un'attitudine estetica nei confronti del mondo e suoi rapporti con la dimensione emotiva e cognitiva dell'esperienza - Coincidenza o meno dell'attitudine estetica con l'attitudine artistica e come l'attività grafica infantile può contribuire allo sviluppo nel bambino di un autonomo senso estetico-artistico - Il contributo delle nuove tecnologie nell'educazione infantile al senso estetico dell'opera d'arte <p>Per affrontare tali temi verrà preso come testo guida <i>L'arte dei bambini</i> di Corrado Ricci (1887)</p> <p>II MODULO: Il problema del senso estetico-artistico per la vita umana alla luce dell'avvento delle nuove tecnologie</p> <ul style="list-style-type: none"> - Come cambia l'opera d'arte nelle sue modalità produttive e fruitive all'interno dell'attuale scenario tecnologico - La fotografia e il cinema come esempi di arti tecnologiche e il loro contributo allo sviluppo di un'arte di massa - L'estetizzazione della politica e la politicizzazione dell'arte <p>Per affrontare tali temi verrà preso come testo guida <i>L'opera d'arte nell'epoca della sua riproducibilità tecnica</i> di Walter Benjamin (1935)</p>

<p>Abstract (in inglese)</p>	<p><i>The problem of the aesthetic-artistic sense for human life starting from its first emergence in the childhood world and in light of the advent of new technologies</i></p> <p><i>INDEX AND DEFINITION OF CONTENTS</i></p> <p><i>MODULE I: The problem of the aesthetic-artistic sense for human life starting from its first emergence in the infantile world</i></p> <ul style="list-style-type: none"><i>– Birth and development of an aesthetic attitude towards the world and its relationships with the emotional and cognitive dimensions of experience</i><i>– Actual or non-actual coincidence of the aesthetic attitude with the artistic attitude and analysis of the contributions that the graphic activity might add to the development of an autonomous aesthetic-artistic sense in the child</i><i>– The contribution of new technologies in child education to the aesthetic sense of the work of art</i><i>– These issues will be tackled through the guide of the text <i>Children's Art (1887)</i> by Corrado Ricci</i> <p><i>MODULE II: The problem of the aesthetic-artistic sense for human life in light of the advent of new technologies</i></p> <ul style="list-style-type: none"><i>– How the work of art changes in its productive and fruitive ways within the current technological scenario</i><i>– Photography and cinema as examples of technological arts and their contribution to the development of a mass art</i><i>– The aestheticization of politics and the politicization of art</i> <p><i>The text <i>The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction (1935)</i> by Walter Benjamin will be used as main literary reference throughout the analysis of the topic.</i></p>
-------------------------------------	---

<p>Obiettivi formativi</p>	<p>L'insegnamento di estetica si propone di fornire l'acquisizione delle nozioni basilari relative al senso estetico e artistico, con una particolare attenzione al ruolo che tali sensi svolgono nello sviluppo di una mente simbolica fin dalla primissima infanzia.</p> <p>L'insegnamento intende fornire una visione generale circa il rapporto tra Estetica e dinamiche di formazione della soggettività umana (con particolare riferimento alla centralità delle pratiche artistiche fin dalla primissima infanzia), nonché una presentazione critica di teorie, modelli e strumenti connessi alla definizione di estetico in rapporto alle dinamiche emotive, cognitive ed espressive umane e alla specificità dei linguaggi dell'arte, con particolare riferimento al rapporto tra il fotografico e le pratiche artistiche contemporanee.</p>
<p>Risultati d'apprendimento previsti</p>	<p>A. Conoscenza e comprensione I MODULO: fornire le necessarie conoscenze di base in merito alle problematiche affrontate e su alcuni dei paradigmi che tradizionalmente sovrintendono all'interpretazioni dei disegni infantili, in particolare la dimensione espressivo-emotiva e quella simbolico-rappresentativa. Il MODULO: fornire le necessarie conoscenze di base per introdurre lo studente allo studio dell'estetica e dell'arte contemporanea.</p> <p>B. Conoscenza e capacità di comprensione applicate Acquisire un orientamento critico verso i problemi e i contenuti affrontati dal corso e le loro possibili implicazioni operative.</p> <p>C. Autonomia di giudizio Acquisire capacità di rilevare elementi contraddittori che possono caratterizzare riflessioni di carattere generale sulle teorie inerenti il rapporto tra senso estetico e senso artistico.</p> <p>D. Abilità comunicative Acquisire competenze linguistico-concettuali di base per trattare gli argomenti affrontati dal corso.</p> <p>E. Capacità di apprendimento Acquisire parametri di analisi da applicare nella lettura, nell'analisi e nella restituzione concettuale di un saggio critico inerente alle problematiche di base del corso.</p>

<p>Competenze da acquisire</p>	<p>RISULTATI ATTESI</p> <p>A. Utilizzo di libri di testo avanzati, conoscenza di alcuni temi d'avanguardia nell'ambito della materia oggetto di studio. I MODULO: lo studente avrà modo di mettere a confronto le tesi del Ricci con le posizioni espresse sullo stesso soggetto dalla più recente letteratura critica. Il MODULO: lo studente acquisirà familiarità con il lessico filosofico e gli strumenti bibliografici utili all'approfondimento delle tematiche dell'estetica contemporanea.</p> <p>B. Approccio professionale al proprio lavoro e possesso di competenze adeguate per concepire argomentazioni, sostenerle e per risolvere problemi nell'ambito della materia oggetto di studio. Acquisire la capacità di organizzare una didattica efficace finalizzata a introdurre i bambini in età prescolare e scolare alla dimensione estetica delle opere d'arte attraverso l'uso delle nuove tecnologie.</p> <p>C. Capacità di raccogliere e interpretare dati utili a determinare giudizi autonomi. Conseguimento di quanto delineato al punto C dei "Risultati d'apprendimento previsti"</p> <p>D. Capacità di comunicare informazioni, idee, problemi e soluzioni ad interlocutori specialisti e non specialisti. Conseguimento di quanto delineato al punto D dei "Risultati d'apprendimento previsti"</p> <p>E. Capacità di intraprendere studi successivi con un alto grado di autonomia. Acquisire dei parametri di analisi da applicare nella lettura, nell'analisi e nella restituzione concettuale di un saggio critico inerente alle problematiche di base del corso.</p>
<p>Organizzazione della didattica</p>	<p>DIDATTICA EROGATIVA</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ N° 8 (o 10) videolezioni registrate di 30 minuti ciascuna fruibili da piattaforma ➤ n° 2 (o 1) incontri in sincrono di 60 minuti ciascuna in piattaforma per approfondire, chiarire e discutere le questioni affrontate nei due moduli del corso ➤ Podcast di tutte le video lezioni sopramenzionate. <p>DIDATTICA INTERATTIVA</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 1 forum di orientamento al corso; ➤ 2 forum di approfondimento tematico (1 per ciascun modulo);

	<p>➤ 2 e-tivity strutturate (come descritte nelle Modalità di verifica in itinere)</p> <p>AUTOAPPRENDIMENTO</p> <p>Per ciascun modulo sono previsti materiali didattici: approfondimenti tematici, articoli e slide del docente, letture open access, risorse in rete, bibliografia di riferimento, ecc.</p>
Testi per l'esame	<p>1) Corrado Ricci, <i>L'arte dei bambini</i>, Armando, Roma 2008 (il testo sarà comunque fornito in versione digitale)</p> <p>2) Corrado Ricci, <i>La lanterna magica (1996)</i> e <i>Proiezioni e cinematografie (1912)</i> in Id., <i>L'arte dei bambini</i>, Zanichelli, Bologna 1919⁵ (i testi saranno comunque forniti in versione digitale)</p> <p>3) Walter Benjamin, <i>L'opera d'arte nell'epoca della sua riproducibilità tecnica</i>, qualsiasi edizione (il testo sarà comunque fornito in versione digitale)</p>
Modalità di verifica in itinere	<p>L'accesso alla prova finale è propedeutico allo svolgimento delle seguenti 4 e-tivity.</p> <p>I Modulo n. 2 e-tivity:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mappa concettuale sul rapporto tra estetica ed arte e tra arte e infanzia - Breve relazione sul primo modulo <p>II Modulo n. 2 e-tivity</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mappa concettuale sulle nuove forme di produzione e fruizione dell'opera d'arte inaugurate da fotografia e cinema - Breve relazione sul secondo modulo
Modalità di svolgimento dell'esame finale	<p>La verifica dell'apprendimento avverrà attraverso il colloquio orale sui contenuti del corso e sulla mappe concettuale e la relazione presentate per ciascun modulo. Il voto (min. 18, max. 30 con eventuale lode) è determinato dal livello della prestazione per ognuna delle seguenti dimensioni dell'esposizione orale: padronanza dei contenuti, appropriatezza delle definizioni e dei riferimenti teorici, chiarezza dell'argomentare, dominio del linguaggio specialistico.</p>
Lingua d'insegnamento	Italiano